1970 г.

9 8 4

МРТУ 19 № 183–65

5

2

Русский рисунок

XIX – начала XX вв.

К началу XIX века русский рисунок уже имел давние традиции. Художники научились использовать различные графические материалы. Культ рисунка был установлен в Петербургской Академии художеств. Рисунок завоевал себе немалые права. Но все же он почти не имел самостоятельного эстетического значения.

В начале XIX века О. А. Кипренский утвердил рисунок как самостоятельный вид творчества.

Портрет А. Р. Томилова.

С тех пор рисунок, развиваясь вместе с живописью, не только брал на себя подчас ее задачи, овладевая светом и воздушной перспективой...

4

И. Е. Репин. Невский проспект.

...но и выдвигал самостоятельные проблемы в сатире, карикатуре, книжной иллюстрации.

П. А. Федотов.
Нет, не выставлю. Не поймут!

Д. Н. Кардовский. Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова „Каштанка“.

Рисунок с успехом соревновался с живописью, постигая характер человека, его неповторимость и красоту.

В. А. Серов.
Портрет Ф. И. Шаляпина.

Развитие рисунка в XIX – начале XX в. неотделимо от истории всей русской художественной культуры. Искусство неудержимо шло в то время к художественной правде, открывало в жизни всё новые стороны, познавало мир во всей его сложности и красоте.

Кипренский разрушил прежние академические нормы. Он рисовал непринужденно и артистично, как бы оставляя на бумаге следы непосредственного движения своей руки.

Портрет Е. И. Чаплица.

Часто художник изображал то, что видел вокруг, – деревенского мальчика, девочку-калмычку, бурлаков, тянущих баржу, слепого музыканта...

Эти жанровые мотивы еще больше интересовали другого художника начала прошлого века – А. О. Орловского.

Всадник.

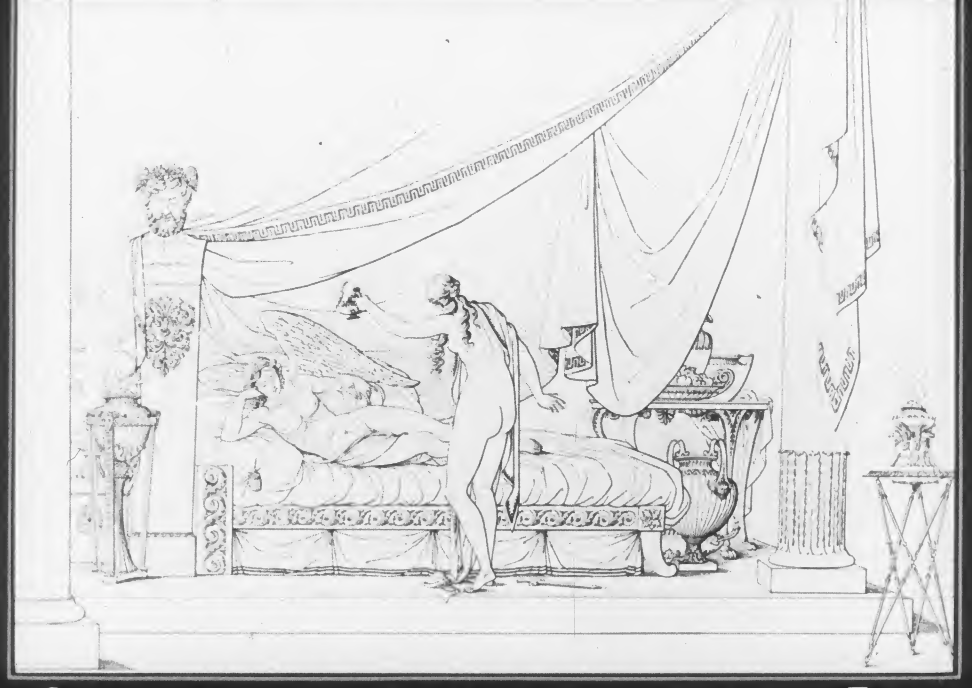
„Бери свой быстрый карандаш...“, – писал про Орловского Пушкин. И впрямь, в карандаше художника словно были заключены стремительная энергия и напор.

12

Тройка.

Некоторые художники – современники Кипренского и Орловского – хранили традиции строгого классического рисунка. Ф. П. Толстой в своих иллюстрациях к юмористической поэме И. Ф. Богдановича „Душенька“ рисует одной линией – плавной, но строгой.

Силуэты фигур и предметов очерчены пером. Тушь красиво ложится на белый лист бумаги. Рисунок обретает чистоту стиля и благородство.

Душенька освещает Амура.

К. П. Брюллов, „великий Карл“, как его звали при жизни, стремился придать классическому рисунку мягкость и изящество.

Нимфа. Этюд к картине „Гилас и нимфа“.

Однако в последние годы творчества Брюллова стали привлекать остро характерные черты, присущие людям, ситуациям, целым сценам.

В полдень.

Для подлинно великого живописца Александра Иванова рисунок всегда был средством постижения жизни. Воссоздавая натуру, он как бы исследовал, анализировал ее.

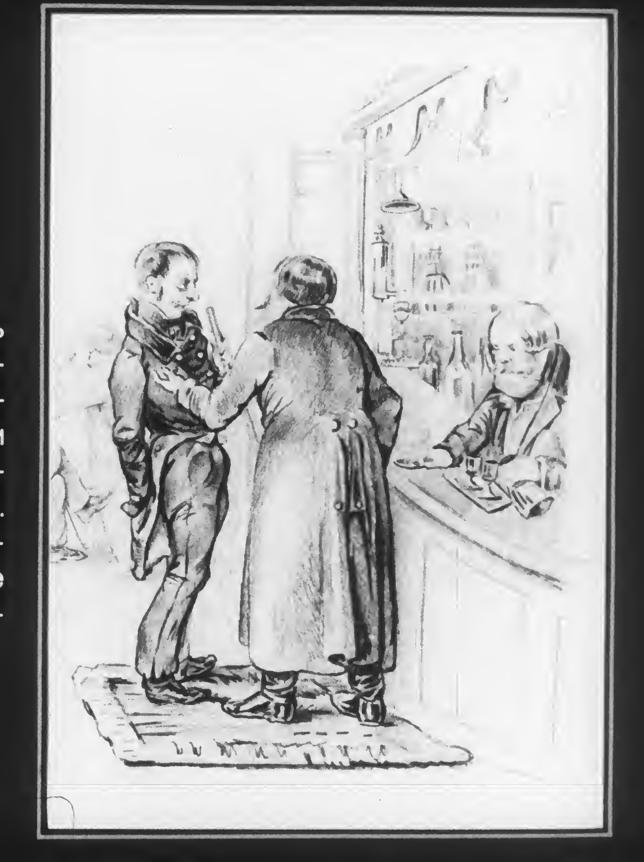
Этюды головы женщины к картине „Явление Христа Марии Магдалине".

Иванов был одарен прекрасной способностью познавать гармонию мира и человека.

Натурщица.

В 40-е годы выдвинулась целая плеяда графиков — сатириков и иллюстраторов. Для иллюстраций и журнальных карикатур делались гравюры на дереве. Но предварительно обличительные и сатирические сцены художники рисовали карандашом.

В. Ф. Тимм.
Русская ресторация.

Графики 40-х годов похожи на писателей „натуральной школы“ — учеников Гоголя. Они запечатлевали жизнь в ее самых повседневных проявлениях.

А. А. Агин. Телега.

Блестящим выразителем нового направления в живописи и графике 40-х годов стал П. А. Федотов — тонкий наблюдатель, сатирик, великолепный рисовальщик.

Молодой человек с бутербродом.

Федотов мог не только подсмеиваться, иронизировать над своими „героями“, но и проклинать тот страшный мир, в котором он жил.

Этюд к картине „Игроки“.

По пути, открытому графиками 40-х годов, пошел П. М. Шмельков. Он обличал пороки русского общества.

В передней частного пристава.

В 70–80-е годы лучшие русские художники занимали подлинно демократические позиции. Объединившись в Товариществе передвижников, они отдали свой талант народу, а свое творчество подчинили интересам русского общества.

В. Г. Перов. Путник.

Передвижники были живописцами. Но почти все они занимались и графикой. И. Е. Репин в рисунке постигал природу и человека своим могучим талантом художника-психолога.

Портрет Элеоноры Дузе.

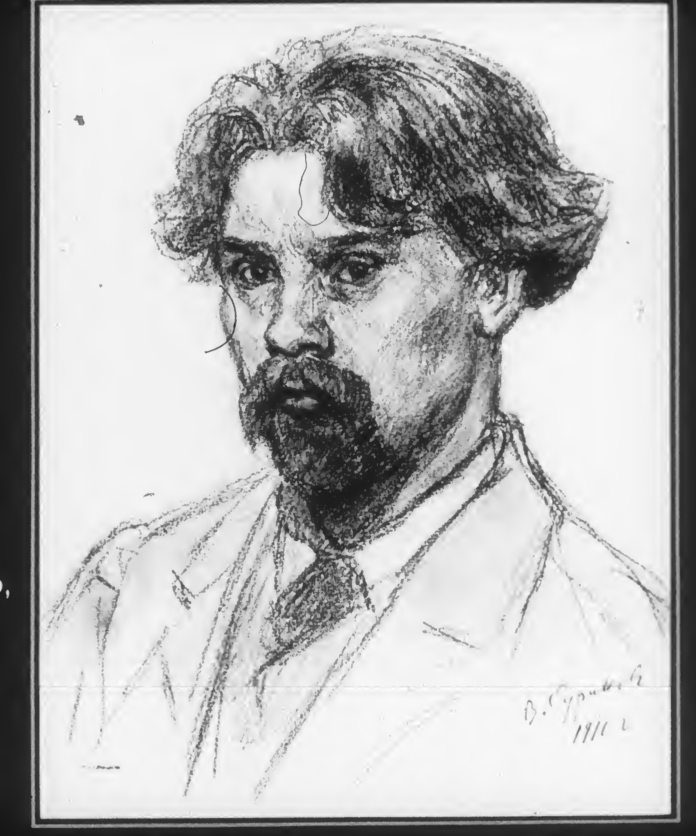
Девочка Ада.

В рисунках другого выдающегося художника-передвижника – В. И. Сурикова, как и в его исторической живописи, заключена необычайная пластическая сила.

Юноша,
сидящий за столом.

Суриков рисовал „весомо, грубо, зримо“.

Автопортрет.

Необузданный темперамент, страсть, протест вкладывал в свои рисунки Н. Н. Ге.

Распятие.

Одним из любимых жанров передвижников был пейзаж. И. И. Шишкин изучал природу, как ученый. Он воспевал ее мощь и ширь.

Лесная дорога.

По-другому рисовал свои пейзажи И. И. Левитан. В них всегда выражено „настроение“ природы. Не подчеркивая детали, не стремясь к внешней законченности, Левитан линией, штрихом создавал ощущение пространства, воздуха.

Дорога.

Опушка леса.

Под конец жизни его рисунок становится все более простым и немногословным.

Летний вечер. Околица.

На рубеже XIX–XX вв. многие художники продолжали традиции старших передвижников.

С. В. Иванов писал и рисовал сцены из жизни крестьянства.

Переселенцы.

Исторический живописец А. П. Рябушкин, нередко обращаясь к рисунку, вслед за Суриковым воспевал старину, находил в ее устойчивом быте красоту и своеобразие.

Новгородское вече.

Уроки Репина сказались на творчестве его ученика Ф. А. Малявина. Но он рисовал еще свободней и живописней; не случайно художник часто прибегал к цветным карандашам.

Две бабы.

Истинным новатором в истории русского искусства рубежа столетий стал М. А. Врубель. Его рисунок, строгий и точный, проникает в самую суть человека, постигает смысл природы и предметов.

37

Портрет В. Я. Брюсова.

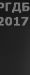
Врубель умел не только дать точное и выразительное изображение, но и прекрасно „организовать“ лист бумаги, „отделав“ его, как драгоценный предмет.

Несется конь быстрее лани.

Художник обладал способностью одушевлять вещи, умел заставить их жить своей внутренней жизнью.

Кровать. Бессонница.

Свой стиль рисунка, совершенного и „экономного“, выработал В. А. Серов.

Автопортрет.

Он мастерски владел линией; она приобрела у Серова особую изысканность.

Портрет Т. П. Карсавиной.

Ученик Серова Н. П. Ульянов усвоил рисовальную манеру своего учителя.

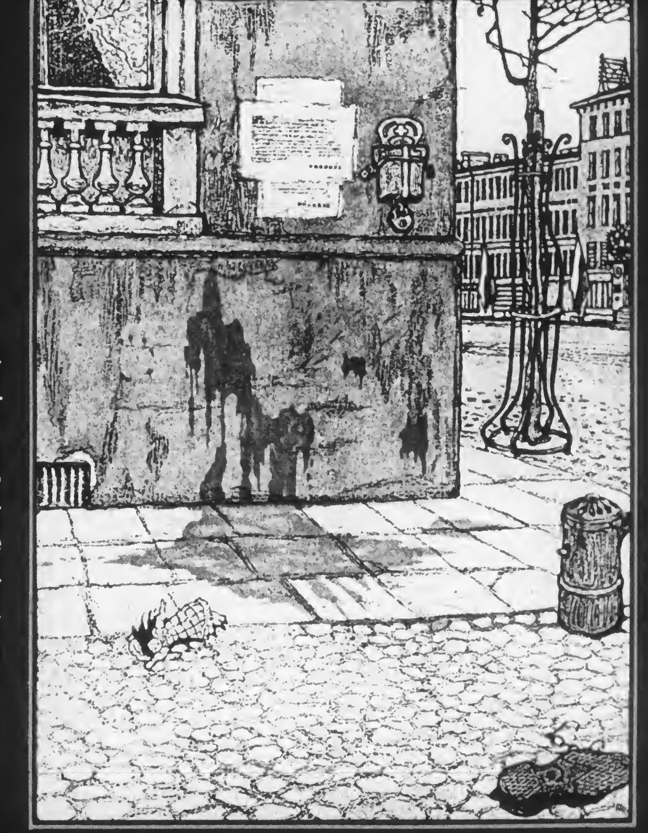
Портрет А. Н. Толстого.

Врубель и Серов были связаны с новым объединением — „Миром искусства", которое сложилось в конце XIX века. Художники „Мира искусства" стремились в совершенстве овладеть графической техникой, ее спецификой.

К. А. Сомов. Профиль.

Трагическим чувством наполнен рисунок М. В. Добужинского „Октябрьская идиллия“. Кровь на стене, брошенная кукла, потерянная кем-то калоша – все свидетельствует о недавней расправе. А текст царского манифеста, висящего на стене, лицемерно возвещает свободу.

Художник Б. М. Кустодиев воспел в целом цикле рисунков революционный порыв народа.

Первомайская демонстрация.

Свою манеру свободного, „смазанного“ рисунка пастелью создал в начале века Л. О. Пастернак.

Портрет С. В. Рахманинова.

Задумчив и созерцателен художник В. Э. Борисов-Мусатов. Он рисует плавной линией — мягкой и певучей.

Голова девушки.

Художники следующего поколения ищут в рисунке все большей остроты и выразительности.

М. С. Сарьян.
Портрет А. Ф. Мясникяна.

П. П. Кончаловский рисует просто, но напряженно. Он конструирует форму, а не срисовывает ее с натуры.

Кассис. Гора.

Классической законченностью отличаются рисунки К. С. Петрова-Водкина. В них оживает традиция мастеров итальянского Возрождения и Александра Иванова.

Мальчик. Этюд к картине „Купанье красного коня".

Многие из художников начала XX века стали в советское время мастерами нового, революционного искусства. Они принесли с собой традиции реализма, дух новаторства и высокое графическое мастерство.

Конец

Автор кандидат искусствоведения Д. Сарабьянов
Оформила М. Колчина
Редактор М. Минц

Д-238-67

Студия „Диафильм", 1967 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Чёрно-белый 0-20